La enseñanza musical en los conservatorios de música dispone de numerosos mecanismos y herramientas para favorecer el desarrollo de las capacidades artísticas de los alumnos. No es habitual, sin embargo, la inmersión del alumnado más joven (Enseñanzas Elementales) en el trabajo de la improvisación, la composición o el empleo de técnicas extendidas en el piano. Presentamos una experiencia heterogénea, variada y compuesta de contenidos complementarios entre sí cuya práctica estimula la creatividad, el aprendizaje y la capacidad comunicativa de los jóvenes intérpretes.

Miriam, 7 años, interpreta “Reco-reco” (*Peyotl*)

Esta experiencia educativa ha sido realizada en el *Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza* por los profesores de Piano Sara Sarasa y Sergio Bernal, en el curso 2018-2019. La actividad se ha llevado a cabo principalmente en el aula, aprovechando los tiempos lectivos y ratios de las Enseñanzas Musicales (Régimen Especial).

Dirigida a los alumnos de Enseñanzas Elementales, el propósito de la misma es desarrollar la creatividad del niño y mejorar su interacción con el piano a través de dos líneas de trabajo:

1. Un repertorio con iniciación a las técnicas extendidas del piano contemporáneo, que introduce grafías diferentes a las habituales y explora nuevos recursos expresivos e interpretativos en el instrumento.
2. La práctica de la improvisación y la creación musical al piano, que ayuda al niño a establecer un vínculo con su "yo compositor/creador".

Esta actividad es compatible con otros contenidos y repertorio del curso, una experiencia que estimula su percepción y mejora su capacidad de transmitir emociones, siempre a través de planteamientos interpretativos organizados, combinados con la libertad creativa y la improvisación.

Pablo, 8 años, improvisa… "¡Tiburón!"

Objetivos:

Esta es la relación de los principales objetivos de esta experiencia educativa:

- Desarrollar la creatividad y la imaginación musical a través del piano.
- Explorar nuevos medios de expresión y comunicación en el instrumento.
- Comprender la partitura o guion musical de una forma más profunda mediante un análisis previo.
- Aprender a verbalizar y a organizar las ideas musicales de forma que generen un discurso musical coherente.
- Aprender a construir la interpretación como improvisadores-creadores de una forma organizada.
- Conocer las técnicas extendidas en el piano: escritura – realización – sonoridad.
- Trabajar un nuevo tipo de *performance* y la interacción con el público.
- Pensar y escuchar la idea musical antes de tocar. Desarrollar el oído musical interno.
- Fomentar la colaboración entre los compañeros.

Jing Yi, 11 años, interpreta “Syn-co-pa-tion” (*Peyotl*)

Contenidos:

Los contenidos trabajados han sido los siguientes:

1. Técnicas extendidas y sus grafías-producción de nuevas sonoridades: *Cluster* (puño, mano) sobre las teclas; acción en el interior del piano (percutir las cuerdas, pulsar las cuerdas, *glissandi* y *clusters* sobre las cuerdas, silenciar las cuerdas con la mano); percusión en el instrumento (tapa, frontal, debajo del teclado); percusión fuera del instrumento (patadas en el suelo); uso de herramientas para producir sonidos determinados (lápiz, cepillo de dientes).
2. Nuevos recursos técnicos: Tocar dos notas con un dedo, tocar una misma nota con varios dedos, hacer mordentes *glissando* con un dedo, hacer *clusters* con grupos de dedos, puño o mano.
3. Modelos base para improvisar: Patrones rítmicos y melódicos. Estructuras.
4. Planificación en la improvisación y su desarrollo en la interpretación libre.
5. Análisis de la partitura y jerarquización de elementos musicales.
6. Resolución de problemas interpretativos; retos técnicos y expresivos.
7. Escucha activa de uno mismo y de los demás compañeros.
8. Colaboración y trabajo compartido.
9. Verbalización y organización de las ideas musicales.

Ciro, 11 años, improvisa… “¡No te rindas!”

Materiales:

Los materiales con los que hemos trabajado han sido dos métodos de piano de reciente publicación, que hemos considerado idóneos por la especificidad de la actividad: *Peyotl* (2016) de Hans Cafmeyer y Luk Vaes, que incluye el trabajo de técnicas extendidas en el piano, una iniciación a grafías y recursos contemporáneos; y *La creatividad primero!* (2017) de Forrest Kinney, con sugerencias para improvisaciones dirigidas. Con la intención de favorecer y estimular la respuesta creativa de los niños, el trabajo realizado sobre el material de Kinney ha sido ampliado y modificado por nuestra parte, incitando a los alumnos a añadir elementos sustanciales en la improvisación como temas melódicos principales, variedad de estructuras formales, cambios de articulación o experimentación con el sonido, que se han combinado con las pautas sugeridas en el libro.

Iñaki y Rodrigo durante la clase colectiva

Desarrollo de la actividad:

La actividad se ha desarrollado en el segundo y tercer trimestre del curso 2018-2019 con alumnos de Enseñanzas Elementales de Piano y edades comprendidas entre los 7 y 12 años. Se ha dedicado parte de los tiempos lectivos semanales (una hora individual y una hora colectiva) a lo largo de estos dos trimestres hasta la presentación final de sus resultados.

Ana, 9 años, interpreta “Someone’s Knocking” (*Peyotl*)

El espacio utilizado ha sido el aula de piano, con disponibilidad del piano de cola, indispensable para la realización de algunas piezas. Ha sido muy relevante la alternancia y combinación del trabajo personal del alumno y la puesta en común con los compañeros (clases individuales y colectivas), todo ello con la supervisión del profesor.

Ciro, Javier y Ana trabajando durante la clase

Después de asignar el repertorio a cada alumno, hemos seguido estos pasos:

1. Análisis musical: Primera toma de contacto del alumno con las obras que va a interpretar; descubre así cuáles son los nuevos elementos de la partitura y aprende cómo realizarlos en el instrumento con la ayuda del profesor en la clase individual. En el caso de la improvisación, identificación de los patrones rítmicos y armónicos de acompañamiento y propuesta de su desarrollo, así como invención de los temas melódicos y estructura final de la pieza.
2. Puesta en común del análisis realizado con el resto de compañeros, en la clase colectiva; observación y resolución de dudas favoreciendo la exposición verbal de los alumnos.

3. Estudio individual de las obras. El alumno debe practicar en casa los elementos trabajados, así como elaborar y utilizar materiales complementarios necesarios para la ejecución del repertorio (*Peyotl*): colocación de papel entre las teclas para bloquear los apagadores, utilización de un lapicero o cepillo de dientes para percutir sobre el piano.
4. Supervisión del profesor en la clase individual; al igual que con el resto del repertorio, el profesor guía y orienta al alumno en las clases semanales.
5. Interpretación de las obras en las clases colectivas (2-3 alumnos) delante de los compañeros; puesta en común.
6. Preparación del recital final en la clase individual y colectiva; ensayos.
7. Recital público; exposición verbal por parte de los intérpretes de los contenidos trabajados, previa a la actuación.
8. Reflexión y conclusiones en las clases posteriores.

Iñaki, 8 años, improvisa… “Sale el sol”

Esta experiencia culminó con un concierto público en el Centro Joaquín Roncal (Fundación CAI-ASC), el 16 de mayo de 2019: “Piano contemporáneo y Creatividad” dentro del ciclo “La

Música sale del Aula". Participaron en esta experiencia Pablo, Iñaki, Amadeo, Sofía, Miriam, Jing Yi, Rodrigo, Ciro, Javier, Ana y Luna.

Saludo de los intérpretes al final del concierto

Durante el acto, cada alumno interpretó una obra del siglo XX, una pieza con técnicas extendidas y una improvisación, todo ello precedido de una breve explicación sobre lo que iban a interpretar (con sus propias palabras). En este concierto se escucharon las *7 pezzi per bambini* de Nino Rota, una selección de *For Children* I de Béla Bartók y de las *Piezas infantiles* op. 39 de Dimitri Kabalewski, las 11 piezas que forman del volumen de *Peyotl*, así como las improvisaciones basadas en *La creatividad primero!*

Amadeo, 10 años, interpreta “Big Ben” (*Peyotl*)

Conclusiones

Desde un primer momento son evidentes los cambios favorables en la interacción entre el niño/pianista, el profesor y sus compañeros: aumenta la implicación, la atención y la capacidad de respuesta del alumno en clase, en su estudio diario y en el escenario; favorece el desarrollo de la memoria, la resolución de elementos musicales complejos y la coordinación motriz desde otra perspectiva y con elementos adicionales; anima al alumno a explorar el instrumento y a superar las dificultades de una manera lúdica; desarrolla la capacidad expresiva y comunicativa en general, aumentando la autoestima como intérpretes y comunicadores hacia el público (disminuye el miedo escénico), mejora el ambiente en la clase individual y colectiva, integra al alumno y fortalece su compromiso hacia la asignatura; estimula la línea de trabajo de los profesores y la implicación y el compromiso de su entorno familiar en su aprendizaje.

Siguiendo esta línea de trabajo, en el curso académico 2019-20 pretendemos incluir nuevas

herramientas y procedimientos para el desarrollo de la creatividad y expresión artística de nuestros alumnos en el piano.

Luna, 12 años, interpreta “Roller Coaster” (*Peyotl*)

Otros videos de este concierto están disponibles en el canal de Youtube Manebae Piano Pedagogy.

Sara Sarasa & Sergio Bernal

Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza